

Festival d'Avignon - Ateliers de la pensée

Les métamorphoses du métier

Mardi 7, mercredi 8, jeudi 9, vendredi 10 juillet 2015, de 15h à 17h

Site Louis Pasteur de l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse

Entrée libre

Autour de la revue *Théâtre/Public*, n° 217, juin 2015,

Théâtre en travail

Mutations des métiers du spectacle (toujours) vivant

(dossier coordonné par Martial Poirson et Emmanuel Wallon)

Le spectacle vivant est devenu depuis les années 80 le champ d'expérimentation de nouveaux types de salariat et d'entrepreneuriat, qui ont trouvé des applications dans bien d'autres secteurs économiques. Les politiques publiques s'en sont largement accommodées, quand elles ne les ont pas encouragés. Aujourd'hui les restrictions budgétaires – que ce soit au niveau local ou national – et la pression du patronat à l'échelle interprofessionnelle fragilisent les dispositifs de protection sociale qui atténuaient les risques de la précarité.

Une série d'évolutions contribuent à cette reconfiguration des métiers de la scène, où créativité rime désormais avec flexibilité. Ils sont tributaires d'innovations techniques, mais aussi de mouvements esthétiques qui affectent, avec la notion d'œuvre, le statut de l'auteur, le rôle de l'interprète, les fonctions de régie et d'administration. La division du travail artistique et sa déclinaison en genres sont remises en question. Toute la conception du labeur théâtral, chorégraphique, lyrique ou circassien est elle-même en chantier.

Mais les mondes de l'art ne sont pas des mondes à part. Sur fond d'internationalisation des échanges, l'injonction gestionnaire pousse partout à épouser les tendances du marché, qui exigent l'optimisation des outils, l'extension des horaires, la réduction des coûts, l'accélération des rythmes d'élaboration et de rotation des produits. Dans la plupart des branches, sous la menace du chômage, l'hybridation des pratiques et la diversification des compétences justifient la renégociation des statuts professionnels, le redéploiement des emplois, la redéfinition des formations.

Atelier de paroles, de gestes et de formes, le théâtre est aussi un laboratoire de l'organisation sociale. Sur scène le travail n'est pas seulement un facteur de production, mais un matériau de jeu et un sujet d'investigation. C'est pourquoi, à partir d'un examen de son propre fonctionnement, il s'ouvre à un débat plus ample sur ce qu'André Gorz appelait déjà *Les métamorphoses du travail* (Galilée, 1988). Autour de la revue *Théâtre/Public*, dont le n° 217 (juin 2015), *Théâtre en travail*, est consacré aux « Mutations des métiers du spectacle vivant »*, une série de séances ouvertes au public traceront des pistes de réflexion sur quatre grands thèmes qui engagent l'avenir de la notion même de métier.

* Voir sommaire ci-après.

Festival d'Avignon - Ateliers de la pensée
Les métamorphoses du métier

Autour de la revue *Théâtre/Public*, n° 217, juin 2015,
Théâtre en travail
Mutations des métiers du spectacle (toujours) vivant
(dossier coordonné par Martial Poirson et Emmanuel Wallon)

Mardi 7, mercredi 8, jeudi 9, vendredi 10 juillet 2015, de 15h à 17h
Site Louis Pasteur de l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse - Entrée libre

• Mardi 7 juillet, de 15h à 17h – Les corps du métier

Délimitation des disciplines, construction des statuts, représentation des professions : la définition des métiers de la scène en question.

De l'écriture à l'interprétation, de la technique à l'administration, comment l'organisation du travail artistique s'oriente-t-elle entre spécialisation et coopération ?

Avec Carole Zavatski (déléguée générale de la Commission paritaire emploi-formation du spectacle vivant), Marie-Ange Rauch (maître de conférences en histoire du théâtre), Sophie Proust (maître de conférences en études théâtrales), Olivier Saccomano (auteur et metteur en scène).

- Débat animé par Martial Poirson, professeur de socio-économie du théâtre.

• Mercredi 8 juillet, de 15h à 17h – Le salaire de la scène

Les conditions d'emploi, de rémunération et d'indemnisation sous le signe de la créativité et le règne de la flexibilité.

L'intermittence est-elle un modèle ou une exception pour l'ensemble du salariat ?

Avec Chloé Langeard (maître de conférences en sociologie), Antonella Corsani (maître de conférences en économie), Samuel Churin (comédien, membre de la Coordination des intermittents et précaires d'Île-de-France), Olivier Pilmis (Chargé de recherches CNRS, Centre de sociologie des organisations) et Vincent de Gaulejac (sociologue, professeur émérite).

- Débat animé par Emmanuel Wallon, professeur de sociologie politique.

• Jeudi 9 juillet, de 15h à 17h – Le théâtre de la valeur

Exploitation de la force de travail contre valorisation des savoirs, des techniques et des compétences.

Le labeur est-il un facteur de production économique ou un vecteur de construction collective ? Sur quelles échelles de valeur et selon quels critères le travail et le talent s'apprécient-ils, au théâtre... et ailleurs ?

Avec Isabelle Garo (philosophe), Bruno Lajara (metteur en scène de *501 Blues*), Valérie Dréville (comédienne).

- Débat animé par Olivier Neveux, professeur en études théâtrales.

• Vendredi 10 juillet, de 15h à 17h – Profession performer

La structuration des professions du spectacle dans une perspective européenne.

Les restrictions budgétaires, la coproduction en réseau, la festivalisation généralisée déterminent-elles des conditions d'exercice convergentes pour les métiers du spectacle dans la grande Europe, ou bien les spécificités l'emportent-elles dans chaque pays, selon ses conceptions nationales et ses politiques culturelles ?

Avec Chloé Dechéry (universitaire, Royaume-Uni), Karel Vanhaesebrouck (professeur en arts du spectacle vivant, Belgique), Olivier Martin-Salvan (comédien et metteur en scène) et Nathalie Garraud (metteuse en scène).

- Débat animé par Christian Biet, professeur en études théâtrales.

Théâtre/Public n° 217, juin 2015
Théâtre en travail :
Mutations des métiers du spectacle (toujours) vivant

SOMMAIRE

Dossier coordonné par Martial POIRSON et Emmanuel WALLON

Martial POIRSON et Emmanuel WALLON, Introduction : « Cent fois sur le métier ».

Marie-Ange RAUCH, « Du crédo unioniste à l'impossible union des artistes ».

Mathieu GRÉGOIRE, « Le salaire de la scène. Vivre en permanence d'un emploi intermittent ».

Antonella CORSANI, « Intermittence et inégalités ».

Conversation entre Pierre-Michel MENDER et Martial POIRSON, « La mobilisation du facteur travail ».

Conversation entre Hortense ARCHAMBAULT, Jean-Patrick GILLE et Emmanuel WALLON, « Connaissance par les chiffres. Les propositions de la mission de concertation ».

Conversation entre Samuel CHURIN, Sylviane MANUEL, Jérôme TISSERAND et Emmanuel WALLON, « Les précaires sont des experts ».

Martial POIRSON, « Le théâtre à l'ère du capitalisme cognitif, de l'économie attentionnelle et de la visibilité créatrice ».

Carole ZAVADSKI: « La singularité du travail. Métiers et compétences du spectacle vivant ».

Anne-Françoise BENHAMOU, « Entre texte et plateau » (réponses à un questionnaire de Martial Poirson).

Conversation entre Marion BOUDIER, Éric CHARON, Claudine GALEA, Mariette NAVARRO, Christophe TOSTAIN et Martial POIRSON, « Le texte en tension : auteur/dramaturg(e), fonctions ou professions ? »

Conversation d'Antoine DORÉ et Sophie PROUST avec Stéphanie DANIEL, Louise DOUTRELIGNE, Dominique PAQUET, Marcel FREYDEFONT, Sandra TRAVERS de FAULTRIER, Panchika VÉLEZ, « Statuts d'auteurs et rémunérations : écriture, mise en scène, scénographie, éclairage ».

Marine CORDIER, « Le genre en scène(s). La place des femmes dans les professions du spectacle ».

Emmanuel WALLON, « Devenir artiste. L'attraction des formations artistiques et les obstacles à l'insertion professionnelle ».

Conversation entre Claire LASNE-DARCUEIL, Arnaud MEUNIER, Stanislas NORDEY, Thierry PARIENTE et Martial POIRSON, « Former sans formater ».

Conversation entre Mathilde MONNIER et Emmanuel WALLON, « Du danseur instrument à l'interprète auteur ».

Daniel URRUTIAGER, « Les ancrages sur le territoire. Polyvalence des artistes et valorisation des compagnies ».

Agnès CÉLÉRIER, « Les territoires d'une compagnie : de l'art à l'administration ».

Pascale GOETSCHER, « Directeurs de théâtre d'hier et d'aujourd'hui ».

Conversation entre Arnaud LISBONNE et Martial POIRSON, « L'art d'administrer ».

Conversation entre Alain HERZOG, Nathalie VIMIEUX et Emmanuel WALLON, « L'intendance suivra. Administrer et programmer sous contrainte budgétaire ».

Pascal BRUNET, « Solidaires dans l'hétérogénéité. La condition des artistes du spectacle dans l'Union européenne ».

Maguy MARIN, Conclusion : « L'espace du plateau, le travail d'équipe et les sans-travail ».